

剪纸技艺与服饰设计的融合

□ 徐李思

摘要:中国传统艺术文化博大精深,剪纸作为社会文化的一个符号,在服饰设计中留下了不同的文化烙印,对现代服装文化产生重要影响。目前,剪纸艺术已成为世界非物质文化遗产。文章从剪纸艺术背景出发,探讨剪纸艺术与服装设计的良性结合,使整体设计更加丰富多彩。在此基础上,增加不规则设计以及透明设计等现代设计元素,突破传统服装设计框架,增添服装设计的创新性和趣味性。

关键词:剪纸艺术;服饰设计;文化

中国民间剪纸手工艺经历了长时间的形成和发展过程,之前人们使用薄片、金箔、丝绸以及树叶等材料,通过空心雕刻技术制作工艺品种。人们经常用剪纸装饰房屋,美化家居环境。通过临摹、重画以及绘画剪接等,描述熟悉和喜爱的自然风光,达到随心所欲的状态,剪接新图案。例如丰城使用红色纸张剪刻各种吉祥图案和文字,以横幅的形式挂在门梁上,增添吉祥喜庆的色彩。虽然传统元素的现代运用已成为大家关注的重要课题之一,但关于非遗传统手工艺剪纸艺术在服装设计中的应用的研究较少。本文从文化角度探讨非物质文化遗产剪纸在现代服装设计中的应用、推广、传承、发展、审美功能以及地域顺应功能。

1 剪纸艺术在运用实践中的现状分析

剪纸是设计中一种独特的艺术表现形式,表现出简洁、生动以及隐约的装饰魅力,可用作刺绣图案和印染板,与民间服饰具有密切关系。随着城市化进程加快,人们生活方式逐渐改变,民间剪纸赖以生存的乡村环境遭到破坏。为更好地继承和发扬传统文化,剪纸艺术实现了深层次特定内涵的延续,成为现代服装设计中值得探索的灵感素材。设计师可汲取剪纸元素创意灵感,使服装具有独特的家乡魅力,并吸引时尚人士关注。真正挖掘和应用经典剪纸图案,不再局限简单的图案设计。在运用中国民间剪纸艺术基础上,结合西方思维 and 设计理念,拓展内涵,注重和谐与时尚,“形而显意”,推进中国民族服装品牌化。民间剪纸以其独特的构图和文化底蕴,频频登上国际时尚舞台,图1为具体展示案例。

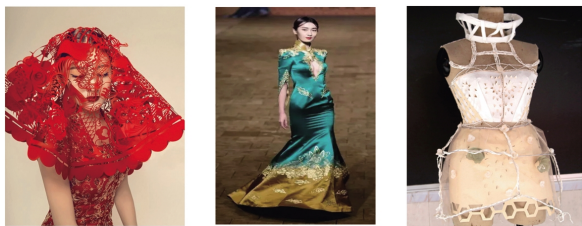

图1 图形借鉴

2 剪纸特点及其艺术魅力

2.1 精巧美妙的美学特征

剪纸艺术是中国最受欢迎、地域特点最鲜明、历史文化内涵最丰富以及最具代表性的民间艺术形式之一,植根于人民群众心中。剪纸艺术的文化内涵和艺术形式是中华民族发展到现在的历史文化积淀,起到美化和装饰生活的作用。下文分别从剪纸空间感、动态美以及虚幻美三个方面进行论述。

2.1.1 折页剪纸

制作简单,空间感强。它适用于对称形状和对称模式,较适用于服装轮廓表现,具体如图2所示。

图2 折叠剪纸

2.1.2 剪影

通过外轮廓展现人物和物体形状,更加注重外轮廓的美观和造型,呈现剪影的动态美,应用在服装上传达出栩栩如生的视觉效果,与服装交相呼应,如图3所示。

2.1.3 撕纸

撕纸是由传统民间剪纸变形而成的一种新型剪纸。手工切割彰显其独特的艺术个性,与娴熟细致的切割效果形成明显对比,呈现出随意自然的魅力,如图4展示。

图3 剪影(借鉴)

图4 撕纸(借鉴)

2.2 活灵活现、惟妙惟肖的剪纸寓意

传统工艺的朴素与精致具有不可替代的艺术魅力,其自然肌理与色彩相互呼应,具有很高的艺术研究价值和审美价值。剪纸艺术的地方性和地域性特征很强,加之现代人对服装的个性化要求越来越高,因此,设计师往往会根据“因地制宜”原则,结合当地特点和顾客实际需求,设计具有灵魂、情感以及独特魅力的服装作品;或者直接将剪纸图案应用于服装设计中,不做任何改变,体现民族意义,深化服装文化内涵;也会对图案进行某些抽象变形间接应用在服装设计中,增加服装艺术气息。

服装设计根据主题确定剪纸色彩,紧跟时代时尚潮流,满足消费者多样化需求。剪纸艺术在服装设计中的应用体现了其艺术性,增强了服装设计的肌理效果和层次感,图案也更加清晰,彰显出强烈的民族魅力。剪纸艺术是一种具有独特艺术魅力和审美情趣的传统手工艺形式,它在服装设计中的应用,不仅给人们带来新的视觉体验,而且增加了服装的文化内涵和艺术魅力,使服装设计风格呈现多样化。

2.3 变化多端、或实或虚的线条构成

在勾勒物体过程中,不仅要注重轮廓,还要注意形体起伏。一些剪纸作品以逼真的造型理念和不可思议的离奇组合方式为主。剪纸艺术的特点在于其注重强调心理空间,建立在二维空间观念基础上,由此产生“万剪不断”的结构。剪纸艺术极具理想化和完美化特点,它可以将时空“隔断”,幻想出一切不存在的时空。如丰城非遗文化“梅兰竹菊剪纸”以及“年年有余”窗花剪纸的线条都体现了“圆、尖、方、缺以及线”的特点,在造型上较多使用组合手法,兼顾阴影轮廓的美观性,作品经过夸张变形后,呈现出对称、均匀、平衡、组合以及连续等赏心悦目的效果。促进传统剪纸艺术与服装设计的融合,可实现服装“刻不落、剪不断”的结构以及与其他镂空面料完全不一样的表现形式,呈现以线条为主,且丝丝相连、丝丝相隔、细腻轻盈,具有浓郁的中国剪纸风格。如在 2015S/S(2015 Spring/Summer)发布会上,一组纯白色的中国剪纸风服装,其镂空的通透质地

让女性既性感又纯洁,“花朵”和“树叶”运用剪纸手法突出环环相扣的线条,服装与肌肤的触碰,让我们惊叹其美丽又不失中国风元素的艺术表现(如图5所示)。以万连不断的独特工艺和线条语言,诠释了剪纸与服装的完美结合,展现十足的中国风情。

剪纸不同于其他民间技术,在物体和图像之间有独特的比例和角度。有趣的是剪纸不仅可以显现在平面上,还可通过简洁、夸张以及概括的物象展现服装造型。将剪纸艺术应用在服装设计中,其或实或虚的空间表现给人视觉上带来一定冲击,既要遵循设计中的形式美法则,又要作对称、均衡、组合和连续等处理,呈现层层叠高及隔物换景的构图效果。同时,在服装设计中呈现剪纸艺术特有的平面构图效果以及简约夸张的图案造型,为服装整体增添浓浓的中国民间剪纸味道。

3 结语

在信息时代,服装作为文化载体和媒介,其千变万化的时尚潮流与五千年传承下来的传统文化相互辉映,而人们对服装需求也产生了新的变化。在服装设计作品中,剪纸元素往往被完整复制到服装上,并通过视觉冲击刻意表达传统韵味。这种设计看似风格鲜明,实则缺乏生命力。因此在设计中要重点考虑哪些元素符合服装设计原理,掌握服装设计艺术元素及其相互关系,结合现代设计方法利用剪纸特点进行服装设计,根据剪纸平面化和服装图案,运用美学原理分解、重构和增强服装表面,使作品呈现稳重大方、有序严谨以及活泼等效果。剪纸艺术为服装设计师提供了丰富的灵感来源,在设计中平衡传统与现代以及传承与服装结构的融合,需根据人体和服装结构考虑整体轮廓和造型,这样才能保证珍贵的传统元素紧跟时代脚步,焕发出新光彩。

基金项目:宜春市社会科学研究“十四五”规划 2021 年立项课题成果《丰城非遗传统手工技艺“剪纸”在现代服饰设计中的传承》(编号 Ycsk1-121)。

参考文献

- [1]文丽.剪纸艺术在服装设计中的运用[D].长沙:湖南师范大学,2012.
- [2]黄芳.中国传统民间剪纸艺术形式语言及其在服装设计中的应用研究[D].杭州:浙江理工大学,2014.
- [3]罗雪梅.中国民间剪纸艺术的风格与造型特点[J].美术向导,2012(02):75.
- [4]屈杨.浅论原生态剪纸与现代服装设计的融合[J].大众文艺,2017(09):88.

(作者单位:南昌理工学院美术与设计学院)

图5 中国剪纸风服装